

CARACTERÍSTICAS DE GÉNERO DEL TEATRO

(Versión definitiva para el examen)

El teatro o drama es la representación en vivo, en forma de diálogo directo entre personajes, de acciones que van creando una trama, feliz o desgraciada, ante el espectador. Su finalidad esencial es la representación ante el público.

ORIGEN DEL TEATRO

El género teatral tiene su origen en Grecia. Al principio, estaba relacionado con las fiestas que se celebraban en honor a Dionisos, dios del vino y de la alegría. De Grecia, el teatro pasó a Roma. Tanto en Grecia como en Roma existieron grandes autores de tragedia (Esquilo, Sófocles, Eurípides...) y de comedia (Aristófanes, Plauto...). Pero en la Edad Media este género desapareció prácticamente y fue reinventado a partir unas representaciones de tipo religioso. El Renacimiento italiano redescubre a los grandes autores grecolatinos y vuelve a incorporar la llamada "arquitectura teatral": un escenario con decorados pintados en una pared. En España, aparecen en los siglos XVI y XVII los *corrales de comedias*, patios de vecinos en los que se colocaba un tablado. Estos *corrales*, a los que acudía todo tipo de público, fueron evolucionando e incorporando elementos escenográficos. Más tarde se construyeron locales independientes que imitaban a los corrales y que poco a poco dieron lugar a los teatros actuales.

ELEMENTOS TEATRALES

En la obra teatral se diferencian **dos partes** íntimamente unidas:

- a) **El texto teatral** compuesto de las *intervenciones de los personajes* y de las *acotaciones* del autor (indicaciones sobre la forma de interpretación, luces, vestidos, música...), que suelen ir entre paréntesis. El texto teatral utiliza el código verbal, es decir, las palabras.
- b) **La puesta en escena**, compuesta por todos aquellos elementos que contribuyen a dar vida a los personajes sobre el escenario: interpretación, vestuario, escenografía, música, decorados, maquillaje..., que son códigos no verbales.

INGREDIENTES: ACCIÓN, PERSONAJES, TIEMPO Y ESPACIO

1. La **acción** dramática es el conjunto de acontecimientos ocurridos en escena y se divide en unidades menores llamadas **situaciones** (cada acontecimiento que les sucede a los personajes en un lugar y momento determinados).

Conviene distinguir también entre **acción representada** (ocurrida en la escena) y **acción narrada** (sucesos que ocurren fuera de la escena y que llegan al espectador contados por un personaje o por un narrador o voz en *off*).

La acción dramática se estructura de dos formas: la **estructura interna** y la **estructura externa**. La **interna** está relacionada con la tensión dramática que es la mayor o menor intensidad con que se manifiestan los conflictos en cada momento: así distinguimos momentos **clímax** –punto de mayor tensión- y momentos de **anticlímax** –situación que rebaja la tensión. **Externamente**, la obra teatral se divide grandes apartados denominados **actos**, normalmente tres; los actos, a su vez, se pueden dividir en **cuadros** (cada cuadro muestra un espacio, ambiente o época); y, tanto actos como cuadros, se dividen en **escenas** (comienzan o terminan cuando un personaje entra o sale del escenario).

2. **Los personajes** son los seres reales o ficticios que realizan la acción dramática. Según el grado de importancia se dividen en **principales** y **secundarios** y dentro de los

primeros se llaman personajes **protagonistas** a los que desempeñan el papel más importante y **antagonistas** a los que se oponen con sus actos al avance de la acción. También suele distinguirse entre los **personajes tipo**, que no poseen complejidad psicológica y su conducta se adapta a un parámetro establecido (el celoso, el gracioso, el galán, la dama...) y los **personajes de carácter o individuo**, con una rica personalidad que evoluciona a lo largo de la obra (Melibea en *La Celestina*).

3. El **espacio dramático** es el lugar o lugares en los que se desarrolla la acción dramática. Se construye a través de las acotaciones escénicas y de las indicaciones indirectas que dan los personajes en sus intervenciones. No debe confundirse con el **espacio escénico**, que es el espacio físico por el que se mueven los personajes.

4. El **tiempo dramático** está formado por los distintos momentos en que ocurre la acción. Debemos diferenciar entre un **tiempo externo** (época en que ocurren los hechos) y un **tiempo interno** (sucesión temporal de los hechos que se representan en escena). Para entenderlo: por ejemplo, en *La casa de Bernarda Alba* el tiempo externo sería un verano de calor sofocante. El tiempo interno de la obra está representado por tres momentos: el mediodía de un día, las tres de la tarde de otro día y la noche de otro día. Entre estos días ha transcurrido, obviamente, un tiempo no representado en la escena que es necesario para entender la evolución de los acontecimientos.

La preceptiva teatral clásica establecía fuertes restricciones en la estructura de la acción, el espacio y el tiempo dramáticos. Es conocida la denominada **regla de las tres unidades**, según la cual las obras teatrales debían contener una sola acción, que se desarrollara en un espacio único y en un solo día, pero rara vez ha sido aceptada esta norma por los dramaturgos españoles. Es cierto que en el siglo XVIII los dramaturgos neoclásicos la defendieron, pero los grandes dramaturgos del Barroco (siglo XVII), seguidores de Lope de Vega, así como los dramaturgos románticos (siglo XIX) nos brindaron obras que se desarrollaban en distintos lugares (no unidad de lugar), que duraban más de un día (no unidad de tiempo), y que mezclaban acciones o historias diversas (no unidad de acción). Parece que este tipo de teatro que vulnera la regla de las tres unidades es más propio del genio español.

TÉCNICAS DRAMÁTICAS: DIÁLOGO, MONÓLOGO Y APARTE

En el teatro los personajes presentan básicamente sus intervenciones en forma de **diálogo**. Pero pueden aparecer también el **monólogo** (cuando los personajes hablan solos, para ellos mismos o para el público) y el **aparte** (breve intervención de un personaje dirigida a sí mismo o al público que los demás personajes de la escena fingen no oír).

SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS

GÉNEROS DRAMÁTICOS MAYORES

1. **La tragedia** es una obra dramática con final desgraciado cuyos personajes, luchan contra un destino adverso. En su origen (ceremonias religiosas griegas) los personajes debían ser nobles y elevados que habían pecado de soberbia (*hibris*) y representación buscaba la *catarsis* o purificación de las pasiones. Un ejemplo de tragedia es *Romeo y Julieta*, de W. Shakespeare.
2. **La comedia** obra dramática con final feliz protagonizada por personajes de clase baja o media en la que se tratan asuntos festivos o humorísticos a través de enredos o situaciones equívocas. Ejemplos de comedias son *El sí de las niñas*, de Leandro Fernández de Moratín o *Tres sombreros de copa*, de Miguel Mihura.
3. **La tragicomedia o drama** mezcla momentos trágicos y cómicos, pero sus personajes, frente a la tragedia, no tienen carácter heroico. Se considera

tragicomedia *La Celestina* o muchas obras del teatro barroco, como *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega.

SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS

4. **El auto sacramental** es una obra de carácter religioso con personajes alegóricos que consta de un solo acto.
5. **El entremés** es una breve escena cómica inserta en los entreactos de una comedia. **El paso** es una obra también breve parecida al entremés.
6. **El sainete** es una corta pieza teatral de carácter burlesco que muestra tipos y costumbres populares.
7. **La farsa** es una obra cómica, breve y satírica.
8. **El melodrama** es una obra de exagerado sentimentalismo.

OTRAS FORMAS TEATRALES

Otras formas teatrales son las *sombras chinescas* y el *mimo*, en las que no se usa la palabra: en las sombras chinescas, los espectadores contemplan unas sombras proyectadas en un lienzo blanco; el mimo cuenta su historia a través de gestos y de expresión corporal. En el teatro de *títeres*, los actores son guiñoles o marionetas.

No debemos olvidar tampoco que desde hace siglos existe un teatro en el que los elementos visuales son tan importantes como la palabra: destaca el teatro *kabuki* en Oriente y la *commedia dell'arte* en Occidente. Estas manifestaciones, junto al circo, cabaré o los espectáculos de variedades, han influido en la renovación del teatro europeo del siglo XX. En la actualidad existen formas teatrales que intentan recuperar el carácter festivo y popular, buscando otros escenarios (calles, escuelas, parques...) y haciendo que el espectador participe en la representación.